

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Режиссура публицистического представления

Направление подготовки

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Квалификация

Театрализованные представления и праздники

Форма обучения - очная/заочная

Нормативный срок обучения – 4 года

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи курса

Цель курса – изучение специфических особенностей режиссуры публицистического представления, их синтетической природы, включающей разнообразные жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод публицистического материала в художественно-образную сценическую форму.

Задачи курса: знакомство с теоретико-методологическими основами современной режиссуры публицистического представления; овладение методикой работы режиссера с актером, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором; воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение публицистического представления; овладение техникой и композицией мизансцен в публицистическом представлении; умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки публицистического представления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-1);

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной творческой среды (ПК-7);

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8);

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-9);

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и

праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников.

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссёрско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников.

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		6
Аудиторные занятия		36		
Самостоятельная работа		72		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
Общая трудоемкость	3	108		6
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа		98		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Раздел 1. Особенности режиссуры публицистического представления Введение. Цели и основные задачи курса.		2		6	
2	Публицистика как вид художественного творчества.		2		6	
3	Публицистика – предмет, формы, методы, жанры.		2		6	
4	Специфические особенности режиссуры публицистических представлений.		2		6	
5	Приемы режиссуры публицистического представления.		2	2	6	
6	Публицистическое представление как монтаж многообразных эпизодов.		4		6	
7	Конфликт и его природа в публицистическом представлении.		2		6	
8	Раздел 2. Организация репетиционного процесса в публицистическом представлении. Режиссерская разработка эпизодов в публицистическом представлении.		2	2	6	
9	Функции и задачи режиссера в репетиционном процессе.		4		6	
10	Актер в публицистическом представлении..		4		6	
11	Мизансцена в публицистическом представлении.		2	2	6	
12	Художественное оформление в публицистическом представлении.		2		6	
	Итого за бсеместр		30	6	72	Экзамен

	Всего по дисциплине - 108ч.		30	6	72	
--	-----------------------------	--	----	---	----	--

* В том числе экзамены - 36 час.

**В том числе контактная работа – 60 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Раздел 1. Особенности режиссуры публицистического представления Введение. Цели и основные задачи курса. Публицистика как вид художественного творчества.		1		10	
2	Публицистика – предмет, формы, методы, жанры. Специфические особенности режиссуры публицистических представлений		1		10	
3	Приемы режиссуры публицистического представления.		1		10	
4	Публицистическое представление как монтаж многообразных эпизодов		1		10	
5	Конфликт и его природа в публицистическом представлении.		1		10	
6	Раздел 2. Организация репетиционного процесса в публицистическом представлении. Режиссерская разработка эпизодов в публицистическом представлении.		1		10	
7	Функции и задачи режиссера в репетиционном процессе.		1		10	
8	Актер в публицистическом представлении.		1		10	
9	Мизансцена в публицистическом представлении.		1		9	
10	Художественное оформление в публицистическом представлении.		1		9	
	Итого за бсеместр		10		98	Экзамен
	Всего по дисциплине - 108ч.		10		98	

* В том числе экзамены - 36 час.

**В том числе контактная работа – 60 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры публицистического представления

1. Введение. Цели и основные задачи курса.

Основной задачей учебной дисциплины является подготовка режиссера-педагога, владеющего особыми приемами, навыками идейно-смысловой организации художественного времени и пространства; умениями находить такие способы сопряжения эпизодов, чтобы подчинить их сверхзадаче единого драматургического замысла.

2. Публицистика как вид художественного творчества.

Публицистика как вид литературы по общественно-политическим вопросам современности; Особенности художественного творчества. Публицистика как вид художественного творчества.

3. Публицистика – предмет, формы, методы, жанры.

Публицистика как предмет изучения. Формы и видовое разнообразие публицистики. Методы подачи публицистического материала. Основные жанры публицистики как вида художественного творчества.

4. Специфические особенности режиссуры публицистических представлений.

Изучение специфических особенностей режиссуры публицистического представления, их синтетической природы, включающей разнообразные жанры художественного творчества; Характерные черты «театрализации» как творческого метода; перевод публицистического материала в художественно-образную сценическую форму.

5. Приемы режиссуры публицистического представления.

Умение режиссера разбудить имеющиеся у актера творческие силы и использовать его возможности и способности. Направлять процесс творчества в нужное русло. Приемы согласования результатов творчества каждого актера с результатом творчества остальных исполнителей для создания гармонически целостного единства публицистического представления.

6. Публицистическое представление как монтаж многообразных эпизодов.

Понятие монтажа в литературно-художественном творчестве. Монтаж как главная мысль художника, его видения мира. Монтаж как основная специфика в подготовке многообразных эпизодов в публицистическом представлении. Характеристика приемов монтажа: контрастность, одновременность, лейтмотив, последовательность. Образно-смысловая функция монтажа. В.Яхонтов - основоположник литературного монтажа.

7. Конфликт и его природа в публицистическом представлении.

Понятие термина «конфликт» и традиционное применение его в изобразительно-динамических видах искусства. Специфические особенности конфликта и его природа в публицистическом представлении. Конфликт (столкновение, противоположность, противоречие) как принцип взаимоотношения между образами художественного произведения.

Раздел 2. Организация репетиционного процесса в публицистическом представлении.

8. Режиссерская разработка эпизодов в публицистическом представлении.

Элементы композиции. Композиционное выстраивание текста и разбивка на эпизоды. Образно-смысловая функция при соединении эпизодов. Местный материал как одна из составляющих частей сценария публицистического представления. Организация сценического образа в эпизодах - предполагающего условное режиссерское решение.

9. Функции и задачи режиссера в репетиционном процессе.

Методика организации репетиционного процесса. Разработка графиков репетиции. Постановочная функция режиссера: работа с исполнителями, разработка мизансцен, работа по повышению художественного уровня публицистического представления. Практикум. Составления графиков репетиции. Разработка репетиционного постановочного плана.

10. Актер в публицистическом представлении.

Работа актера над публицистическим материалом. Определения задач и сверхзадач роли. Совместная работа актера с режиссером в репетиционном процессе - поиск мизансцен и средств выразительной подачи текста. Практикум. Работа над текстом. Домашняя работа этюдным методом.

11. Мизансцена в публицистическом представлении.

Законы композиции сценического пространства. Мизансцена как расположение на сцене действующих лиц в пространстве. Особенности мизансцен в публицистическом представлении.

12. Художественное оформление в публицистическом представлении.

Художественное оформление как выразительное средство подачи публицистического материала. Работа режиссера с художником оформителем по образному решению публицистического представления. Подготовка макета, эскизов и других средств реализации художественного творческого замысла.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные , так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий . Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские и практические занятия, тестирование, дискуссия, подготовка показов и написание самостоятельных экспликаций.

Написание конспекта лекции: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекции, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. При показе практических работ, определить сверхзадачу, событийный ряд, сквозное действие, правильно, с учетом материала работы, определить предлагаемые обстоятельства, распределить роли, продумать мизансцены, свет – , звуко- и видеооформление.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий и публичных показов. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и самореализации, воплощению на сцене своих идей.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого студенты обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Публичный показ работ кафедре и зрителю. Разбор работы, замечания, пожелания, корректировки.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, показов позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки

умений и навыков работы с текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств. Вопросы к семинарским занятиям и зачету.

Вопросы к семинарским занятиям и экзамену.

1. Публицистика как предмет изучения.
2. Публицистика как вид художественного творчества.
3. Методы подачи публицистического материала.
4. Понятие монтажа в литературно-художественном творчестве.
5. Специфические особенности режиссуры публицистического представления.
6. Понятие термина «конфликт».
7. Специфические особенности конфликта и его природа в публицистическом представлении.
8. Образно-смысловая функция при соединении эпизодов.
9. Режиссерская работа в эпизодах в публицистическом представлении.
10. Художественное оформление как выразительное средство подачи публицистического материала.
11. Особенности мизансцен в публицистическом представлении.
12. Работа актера над публицистическим материалом.
13. Совместная работа актера с режиссером в репетиционном процессе.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Гончаров А. Режиссерские тетради. - М., 2013.
2. Захаров М. Контакты на разных уровнях. - М., 2008.
3. Овсяников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2008.
4. Тихомиров Д. В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 2011.
5. Туманов И.М. Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
6. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений. Учебник. – 2-е изд., стереотип.- СПб.: Планета музыки, 2013.

Дополнительная:

1. Вахтангов Е. Материалы и статьи. Сб. - М., 1984.
2. Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. -М., 1992.
3. Завадский Ю. Система Станиславского - путь к созданию сценического образа // Типический образ на сцене. Сб. - М., 1953.
4. Захава Б. О принципах вахтанговской школы // Евгений Вахтангов. Сб. -М., 1984.
5. Кедров М. Учитесь действовать на сцене. Пути театрального образования. Мысли о системе. О применении системы. Идти от себя - система. О методе. О новом, что вошло в систему // Кедров М. Статьи, речи, беседы, заметки. Сб.-М., 1978.
6. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высш. Школа, 1990.
7. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. -М., 1978.
8. Лобанов А. Из статьи «Театр и школа» // Андрей Михайлович Лобанов. Сб. -М, 1980.
9. Любимов Ю. Рассказы старого трепача. - М., 2001.
10. Мейерхольд В. Об искусстве актера // Театр. -1957. - № 3.
11. Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера (любое издание).
12. Попов А. Основы наших творческих позиций. Актер и жизнь. Об актерской технике. Этика К.С. Станиславского. О сокровенной сути нашего искусства // Попов А. Творческое наследие. Т. 2. - М., 1980.
13. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве (любое издание).

14. Станиславский К. Работа актера над собой // Станиславский К. Собр. соч. Т. 2-3. - М., 1954-1955.
15. Станиславский К. Из записных книжек. В двух томах. - М., 1986. 14
16. Таиров А. Актер. Дилетантизм и мастерство. Внутренняя техника актера. Внешняя техника актера // Таиров А. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. - М., 1970.
17. Товстоногов Г. Работа с актером // Зеркало сцены. Т. 1. - Л., 1980.
18. Товстоногов Г. Заметки о природе контакта. О природе чувств // Зеркало сцены. Т. 2.-Л. , 1980.
19. Топорков В. О технике актера. - М., 1958.
20. Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра. – М., 1983.
21. Чехов М. Об искусстве актера // Чехов М. Литературное насл. Т. 2. - М., 1986.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, квалификация Театрализованные представления и праздники.

Программа утверждена на заседании кафедры 28.08.2023 г., протокол №1

Заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов

Разработчик: преподаватель

А.Х. Мизиев

Эксперт: заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов